

美術字手冊

石 鼎 編

北京建業書局出版

前 言

在新民主主義的文化建設中，美術工作是空前的發展了，過去不被注意的美術字隨着全國的解放今天也翻身了，它在土地改革，抗美援朝和鎮壓反革命等各個運動的宣傳工作中都起了相當的作用。因此如何把美術字搞好，如何使它在工作中能更好的完成任務，已是一個值得研究的問題。

在美術字今後發展的方向上，我覺得還存在着兩個問題：一個是民族風格的問題，那就是寫作美術字的時候，應該注意到要根據我國原來的各種字體加以美化 and 變化，在美化和變化中不要失掉民族固有獨特的風格。另一個是大眾化的問題。美術字在今天來說並不是單純的爲了裝飾與美觀，它主要的是對大眾作宣傳工作的一種工具，所以當我們製作美術字時，首先要考慮到人民大眾是否能夠接受它，我們應該從能夠接受的方面去作。同時我們應該反對完全歐化圖案的東西，把字體變得奇形怪狀，充滿洋氣，這種作風人民是不會歡迎的。

這本小冊子就是針對這些問題，作了一些嘗試，不過作者能力是微薄的，內容上當然是很不够充實，希望愛好美術字和担負宣傳任務的同志們多多提出批評和意見。

編 者

還書日期

美術字手冊

目次

第一章 關於美術字

- 第一節 中國書法簡史
- 第二節 美術字概論
- 第三節 美術字的變化要領
- 第四節 美術字的寫法
- 第五節 美術字的結構
- 第六節 美術字的裝飾法
- 第七節 調色和色調
- 第八節 美術字的種類
- 第九節 美術字概要

第二章 阿拉伯數字和新文字拉丁字母

- 第一節 文字革命和新文字拉丁字母
- 第二節 阿拉伯數字和拉丁字母的種類
- 第三節 阿拉伯數字和拉丁字母的寫法
- 第四節 阿拉伯數字和拉丁字母的運用

第三章 美術字的應用

- 第一節 美術字和一般印刷品
- 第二節 美術字和宣傳畫
- 第三節 電影燈片的製作
- 第四節 美術字和美術廣告
- 第五節 商標徽章
- 第六節 美術字和題寫工作
- 第七節 證寫技巧
- 第八節 標語字樣的制作
- 第九節 美術字和花邊裝飾
- 第十節 玻璃門窗與美術字
- 第十一節 手繪字的由來

附 手寫字與正體字對照表

第一章 關於美術字

第一節 中國書法簡史

中國是一個文明古國，歷史的久遠僅次於埃及等國家，埃及最古的文字，在形象上和中國的籀文非常相似，由於地理環境和其他客觀條件的不同，兩國文字的發展方向，也就日漸分歧，到現在已經沒有相似的地方了。

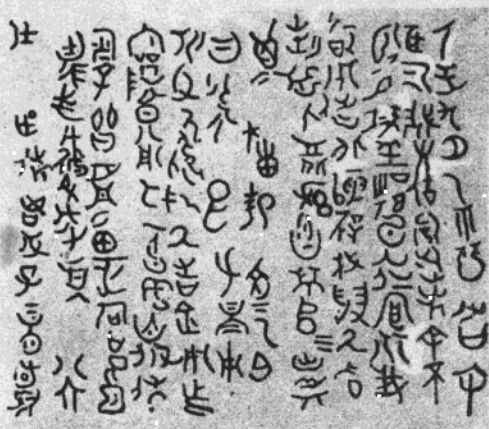
中國的文字根據現在可知的材料以甲骨文（殷代）為最古，其次的就是鐘鼎文和石鼓文，這些文字都是附麗在古代的器物或簡牘上面，如竹簡、鐘鼎、盤盂、貨幣（錢幣）、兵器、璽印、陶器、石鼓、龜甲、獸骨等，根據以上各種被發現的文字，可以知道當時對文字的書寫方法不外有兩種：一種是竹書，一種就是彫刻，竹書是用竹作的筆蘸漆寫在竹簡（竹片）上，或木器上，或銅子上。彫刻是用金屬器（刀子）彫刻在金石上面或骨類上面。後來據傳說在黃帝時代，才由倉頡把已有的文字加以整理創造，使它有了系統施用方便了。到了周朝，有個太史名字叫籒，他根據當時的文字選擇了簡明合用的照原樣寫下來，並經過他的研究改訂把文字簡化了，作成一本書——史籒，這種統一了的文字，叫作「大篆」又叫作「籒文」。

到了秦朝，秦始皇為了政令的統一，命令李斯趙高等搜集了秦國通用的文字，參照大篆字體加以整理，製定一種簡體字叫做「小篆」，後來程邈又創造了「隸書」，這種字體容易書寫，便於應用，比以前更前進一步。同時還有一個改造寫字工具的蒙恬，他發明了兔毛筆代替竹筆，漢朝的蔡倫又發明了造紙法，魏晉時代更發明了墨丸和石硯，於是寫字的工具，也大大的進步了。

到了東漢時代王次仲創造了「八分書」，這種字體是從程邈的隸字取二分，從小篆取八分，所以命名「八分」，這種字體比隸書更簡便一點，當時又稱為隸書的別體，不過流行的不遠，壽命也不久。

楷書萌芽在漢代末年，魏朝的鍾繇，晉朝的王羲之，都是書寫楷書的名家，當時楷書叫「今隸」，與楷書並行的還有行草二體，行書是後漢劉德昇所創造，草書發生還在行書以前，但後來流傳下來的，只有漢元帝時史游的一種，從後漢到現在一千六百餘年，楷書始終佔着重要地位：一方面是由於鍾繇和王羲之把楷書美術化了，一方面是因為楷書方方正正樸實莊重，況且宋朝有了印刷術，楷書也比較容易刻劃，印刷也比較清楚美觀，讀起來也容易，這些都是楷書所以流傳到今天的原因。

古代文字參考資料

古代文字參考資料

邑主仇池楊大眼
夫靈光弗曜大千
懷永夜之

如是我聞一時
佛在舍衛國祇

美人贈我英璫
輕路遠莫側身

爰鑒注紀
与日永揚

第二節 美術字概論

人類的生活，無論在任何方面，都是跟隨着社會的發展，科學的進步，處處要求合用、便利、和舒適。同時，還要求美觀和生動，圖案畫便是跟隨時代的進化，及文化的發達，實際的需要，而應運產生與成長起來的，關於圖案的取材，大概包括：人物、動物、植物、風景、建築、造物、以及文字等，為使文字與圖畫部分相互調和，互相比美，所以文字圖案化，在今天已經日趨於普遍及活躍，美術字又叫做圖案字，便是這個道理。由於這個關係，又因為某些事物，須要使閱者一目了然並同時獲得更深一層的認識起見，文字和圖案畫往往形成不可分離的親密，就我們日常生活周圍的一切來說，如：表冊、書面、壁報、傳單、文告、電影、書刊、標語、廣告、招貼、商標及一般器物，甚至學校團體以及公共場所的諸多裝飾，差不多無一不是文字與圖案畫的配合而求其藝術化的。因而文字的美術化，也就日益迫切。

關於美術字在我國的歷史，究竟在何時興起，似乎難有精確的考究，根據各種書刊雜誌來推斷，當不外是五四運動以後，新文化蓬勃時代中的產物，因為當時智識界突破封建思想，新文化運動，激盪奔騰，全國受此影響，面目一新，反帝反封建與民主思想所表現的宣傳圖畫，在報紙刊物上風行一時，圖畫中的字體，為了配合畫面也力求美化，於是文字圖案化，便由此興起，至一九三一年九一八事變以後，更加普遍而逐漸成長，尤其是在抗日戰爭期間，美術字在宣傳戰爭方面的貢獻，更留有輝煌偉大的功績。

第三節 美術字的變化要領

圖案是要把物體的現象，在實用上引起美的觀感，至於主要的原則不外是：變化和統一，均齊和平衡，安定和均合等。變化能够增加生動活潑的趣味，統一能够表現團結一致的精神，均齊使人發生嚴正的感，平衡則更增加優美的心情，安定均合則使其有穩固安定，互相調和恰到好處的美觀。美術字（圖案字）也同樣必須根據此種法則，才不致發生單調雜亂等弊病。譬如字體筆畫的長與短、曲與直、圓與方等都須要有規則的變化，而破除平板枯燥引起興趣的感覺，這便是變化的功用。普通字形加以變化，使它新穎美觀，筆畫以不失原形的原則下，隨意增減，形式更可依照作者的意匠鑽研創造，但不能過失本形或與他字含混，甚至使人費解曲解莫明其妙。總之，字形必

力求規則，字的結構也當力求節奏、諧調和方向一致，主要筆畫須特別顯著，次要部分可任意變化，最應當切實注意的是：一種字要有一種規律，也就是說要有一種特徵，譬如筆畫的起落、轉角、撇捺、勾點、偏傍等處，一種字體的每一個單字，必須保持其變化相同和角度相等，才不致有損於統一調和，而減低美的成分。

不規則化為規則

浮世線

此外，為使寫作方便簡明，應多利用簡筆字（手頭字）和草書的寫法，以及其他書法的要訣及特徵等，以求變化有所憑藉，意匠有所根據。

例如本書第十一頁銅版「戰鬥英雄」四字，每一個字的每一筆畫，落筆均為方型而末端則為等粗上撇型，其他凡轉角處及撇點等，每個字均相同，這便是它的規律；因此，便產生了美術字的定律就是：「規則的部份，不僅要保持其原有的規則，不規則部分也要化為規則。」

第四節 美術字的寫法

美術字的製作或書寫，除去應特別注意變化要領外，初學習的人，以根據下列方法較為簡便。

A. 美術字普通多為長方形或正方形（圓形及其他形體的暫不列入），所以第一步應先用鉛筆或木炭將紙（布，或牆壁）劃分為格，其每字與每字之間隔距離應視地位大小而定，唯切忌并列連寫毫無間隔至寫成後模糊一片。間隔以不超過字的寬度四分之三至三分之一為相宜。

B. 將劃好的每一方格，再分為四部以免頭輕腳重，上大小或左右偏枯之弊。

C. 將要寫的字先分別其主要筆畫及次要筆畫以別輕重，才不致失却

本字形態。如下圖：

高·最·特·團·之·主·要·筆·畫

高最特團

D. 初學製作美術字，所用工具，不外鉛筆（大字用木炭為相宜），尺，三角板（化學製者為佳）等，若手工作時第一步就是在已劃好的格子裏，將字的主要筆畫輕輕畫出，然後第二步再將次要筆畫加以變化或隨意簡化，於是底稿即告完成。

E. 根據底稿用鴨嘴筆或鋼筆或製圖鋼筆將輪廓勾好再隨意塗墨或着色，色彩務求與其他部分如底紙，圖畫，內容，及環境等互相調和。

F. 關於立體字的寫法和其他字體的寫法，與上列步驟相同，不過多一層立體透視的表現而已，如下圖：

大眾文藝

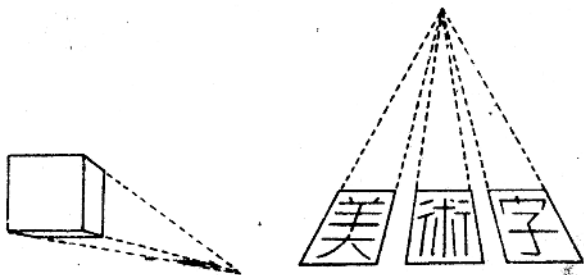
G. 陰體字的寫作，即將底稿完成後，在字的周圍塗墨或着色，構成色底白字，或黑底白字；但用不透明色時（如廣告色），則可在有色紙上直接畫寫白字或較淡色字，或將字剪下利用霧噴法也可構成陰體字。

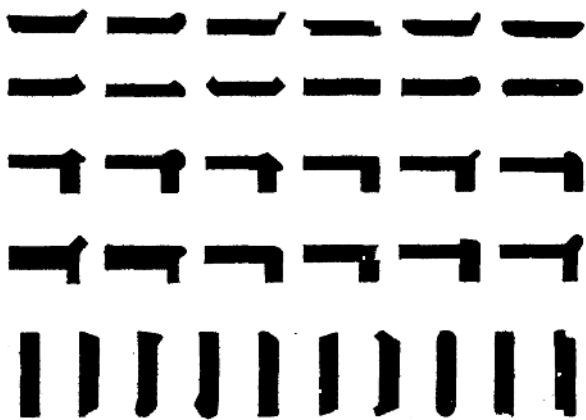
H. 以上是初期學習應走的步驟，到熟練後，如此繁雜手續可以完全省去，只在劃好的格子內直接書寫即可。

I. 各種偏傍的變化，有關字體之佈局，所以對美觀的影響最大，製作時應特別思考及意匠，否則很易流入不緊湊或部分擁擠的毛病裏。

J. 平面透視或立體透視字體，當依照透視法則劃好透視線，再根據透視線將字體寫上去。

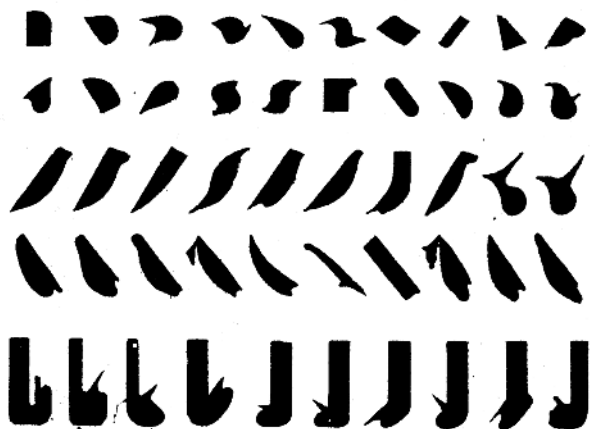

K. 筆畫起落及轉角角度書寫法種類頗多,下列數種供作參考。

L. 轉角普遍的寫法,如民主體及宋體的轉角,其凸出肩頭的上下起點都和內直角成直線,根據這個原則去寫,轉角角度不致發生多大錯誤。

各種偏傍之變化

𠂇	𠂇	𠂇
人	人	人
立	立	立
心	心	心
力	力	力
𠂇	𠂇	𠂇
𠂇	𠂇	𠂇

亲	亲	亲
𠂇	𠂇	𠂇
系	系	系
系	系	系
片	片	片
片	片	片
片	片	片
耳	耳	耳

新編

美 術 字 手 冊

各種偏傍之變化

亅	𠂇	亅
八	八	八
力	力	夕
子	子	子
彳	彳	彳
口	口	口
乚	乚	乚
𠂇	𠂇	𠂇

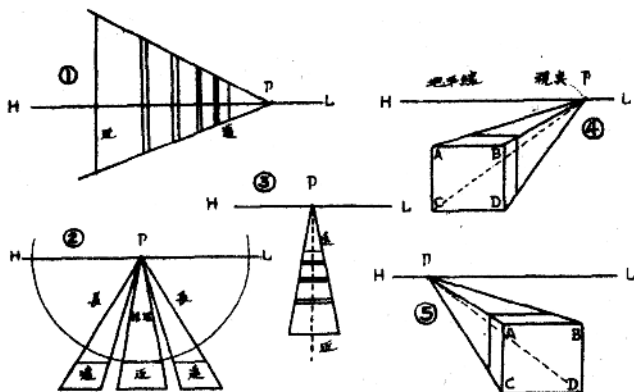
方	方	方
交	交	交
𠂇	𠂇	𠂇
𠂇	𠂇	𠂇
𠂇	𠂇	𠂇
𠂇	𠂇	𠂇
𠂇	𠂇	𠂇
𠂇	𠂇	𠂇

各種偏傍之變化

牙	才	牛
𪔐	𪔑	𪔒
𪔓	𪔔	𪔕
𪔖	𪔗	𪔘
𪔙	𪔚	𪔛
𪔜	𪔝	𪔞
𪔟	𪔠	𪔡
𪔢	𪔣	𪔤

𪔥	𪔦	𪔧
𪔨	𪔩	𪔪
𪔫	𪔬	𪔭
𪔮	𪔯	𪔰
𪔱	𪔲	𪔳
𪔴	𪔵	𪔶
𪔷	𪔸	𪔹
𪔺	𪔻	𪔼

和立體美術字有關的幾種簡單透視圖

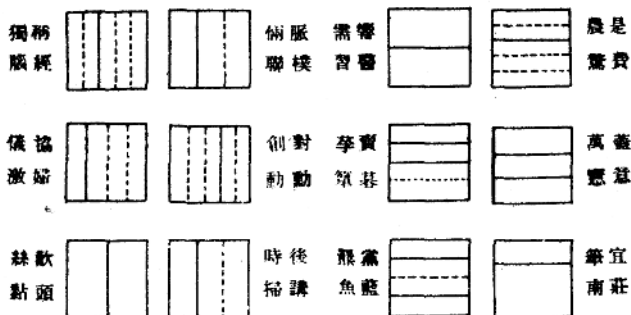
說明

- (1) 利用深遠側面透視時近處的字大，越遠越小，字的間隔也是一樣，近處寬遠處窄。
- (2) 左右排列的利用透視時，離眼近處透視線短，左右伸出去愈遠愈長。
- (3) 利用深遠正面透視時，遠小近大。
- (4) 寫的字在眼睛的前左方低於眼睛時，只看到上面右面和正面。
- (5) 寫的字在眼睛的前右方低於眼睛時，只看到上面左面和正面。

如果寫的字在上述兩個方向高於眼睛時，則看不到上面，看到的左右面和下面。

第五節 美術字的結構

美術字的結構與行間的排列，是寫作美術字技巧上的一個重要問題，每個單字應該盡量要求飽滿均衡，精神集中，避免有分散不緊湊的感覺，字的每一部份所佔的位置也有它一定部位，譬如下列各圖，按每個字的各部分應佔面積分格比較，根據這樣部位面積的比較去寫畫，那麼在結構上便不會發生什麼偏差。

研究字的結構最好的辦法，就是多看新聞紙上的各種鉛字，他們的結構都是經過千百年來的經驗千萬遍的修改，才產生了今天的形象，所以按鉛字的部位去書寫是最正確的。每一個字除去以前所說分主要筆畫與次要筆畫外，還要分外部筆畫與內部筆畫。因為有的字都用同等粗度的筆畫去書寫，事實上是很困難的，必須將內部筆畫粗度減細，如以下「實踐論」三字，雖然內部筆畫比外部筆畫較細，但仍不失飽滿均衡的感覺。